Anexo II. Fanzines, utopías y otros realismos mágicos para una transición ecosocial.

Un poco de historia.

1_ Poner en antecedentes.

Para hablar de los antedecentes del fanzine podríamos remontarnos al S.XIX, con los grabados, las ilustraciones de prensa, el principio de la fotografía o incluso algunos carteles, artes que se construyen en torno a lo popular en la Bohemia y que fueron invisibilizados en su época por los academicistas.

Son de especial interés dos, los carteles panfletarios (broadside) y las plaquettes:

- Broadside (impresión): El tipo histórico de folletos, diseñados para enlucirse en las paredes como una forma de literatura callejera, eran efímeros, es decir, documentos temporales creados para un propósito específico y destinados a ser desechados. Fueron una de las formas más comunes de material impreso entre los siglos XVI y XIX. A menudo eran anuncios, pero también se podían utilizar para información de noticias o proclamas.

Votes for Women Broadside

Published by the WOMEN'S POLITICAL UNION
WHEN EVENTS DEMAND

THE LEGISLATURE OF THE MEN OF NEW YORK.

Cartel Sufragista. Liga de hombres por el sufragio femenino: constitución y miembros fundadores.

-Plaquette: Publicación de tamaño pequeño que se usa principalmente para difundir obras literarias de corta extensión tales como poemas o cuentos. Esta palabra es un galicismo adquirido a partir de su uso por poetas franceses del s. XIX quienes daban a conocer sus nuevos trabajos entre escritores a través de estos pequeños “folletos” (una de las definiciones de plaquette

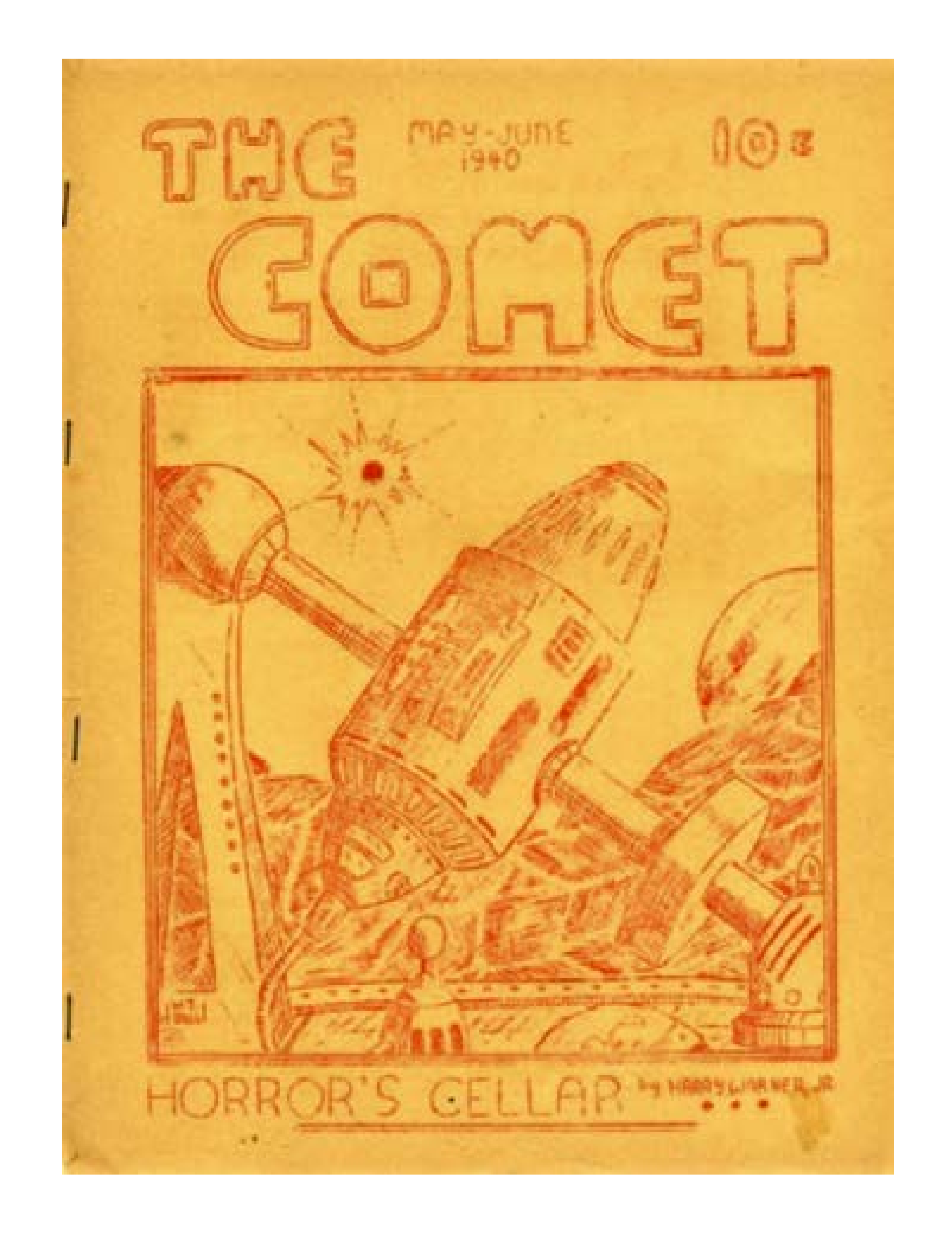

Plaquettes del Marqués de Montferrier.

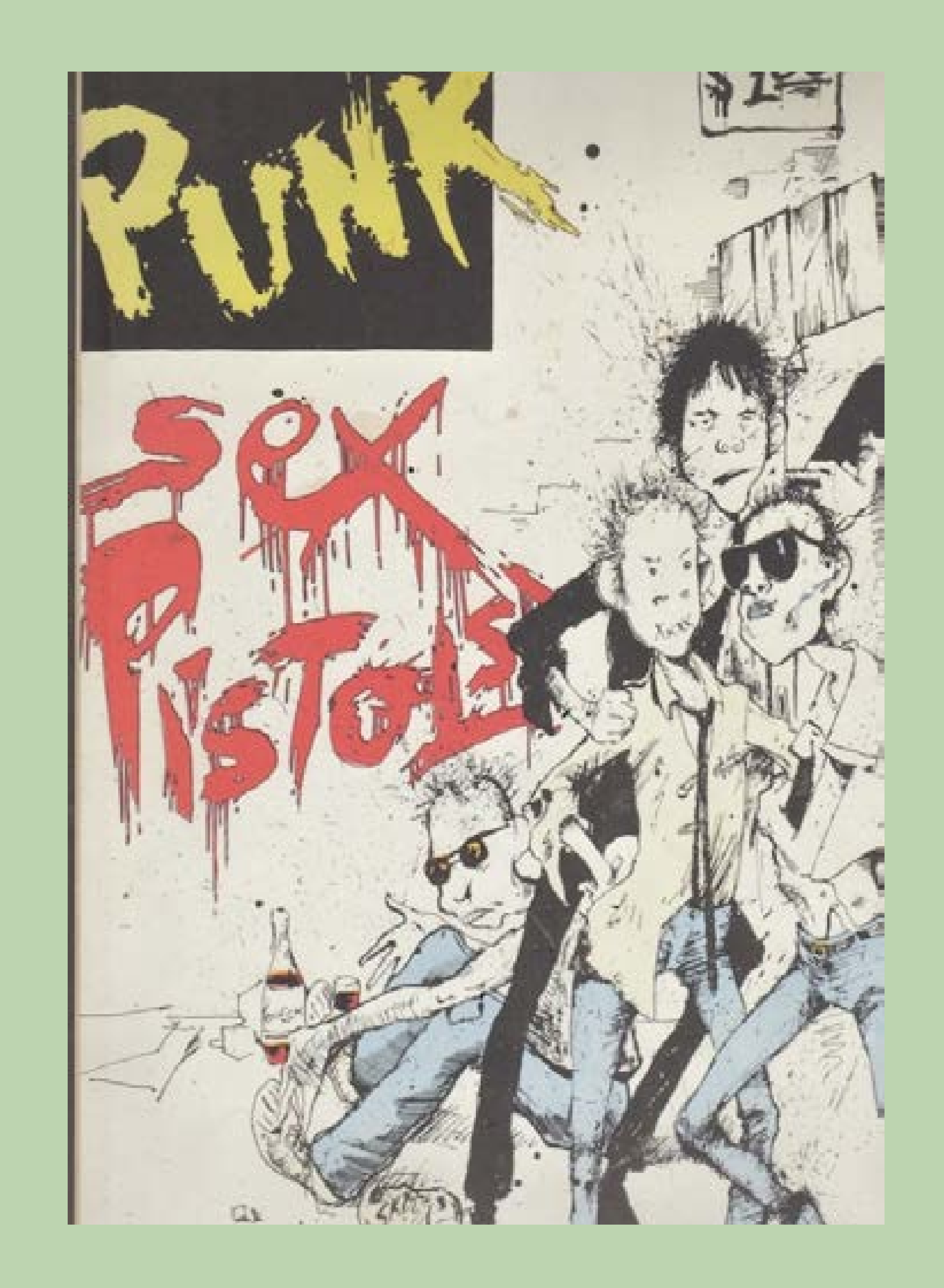
2_ El fanzine.

Cuando hablamos de fanzine nos referimos a una publicación de escasa tirada y distribución, hecha con pocos medios por aficionados.
La palabra tiene su origen de la suma de dos palabras inglesas fan (admirador) y zine de magazine (revista). Los fanzines, cuando todavía no existían twich, ni instagram, ni pinterest eran la forma de dar a conocer aficiones comunes. Aún hoy en día sirven como vehículo de comunicación para seguidores de distintos ámbitos y comunidades: principalmente música y cómics. Son publicaciones caseras de corta tirada, muchos hechos a mano -todos con aire artesanal- hechos a base de cuartillas fotocopiadas y grapadas, abordaban artículos que no tenían cabida en las publicaciones profesionales. Ahí estaba su fortaleza, al ser autoeditados, no están sometidos a los intereses editoriales: no estaban obligados a proporcionar una rentabilidad económica.

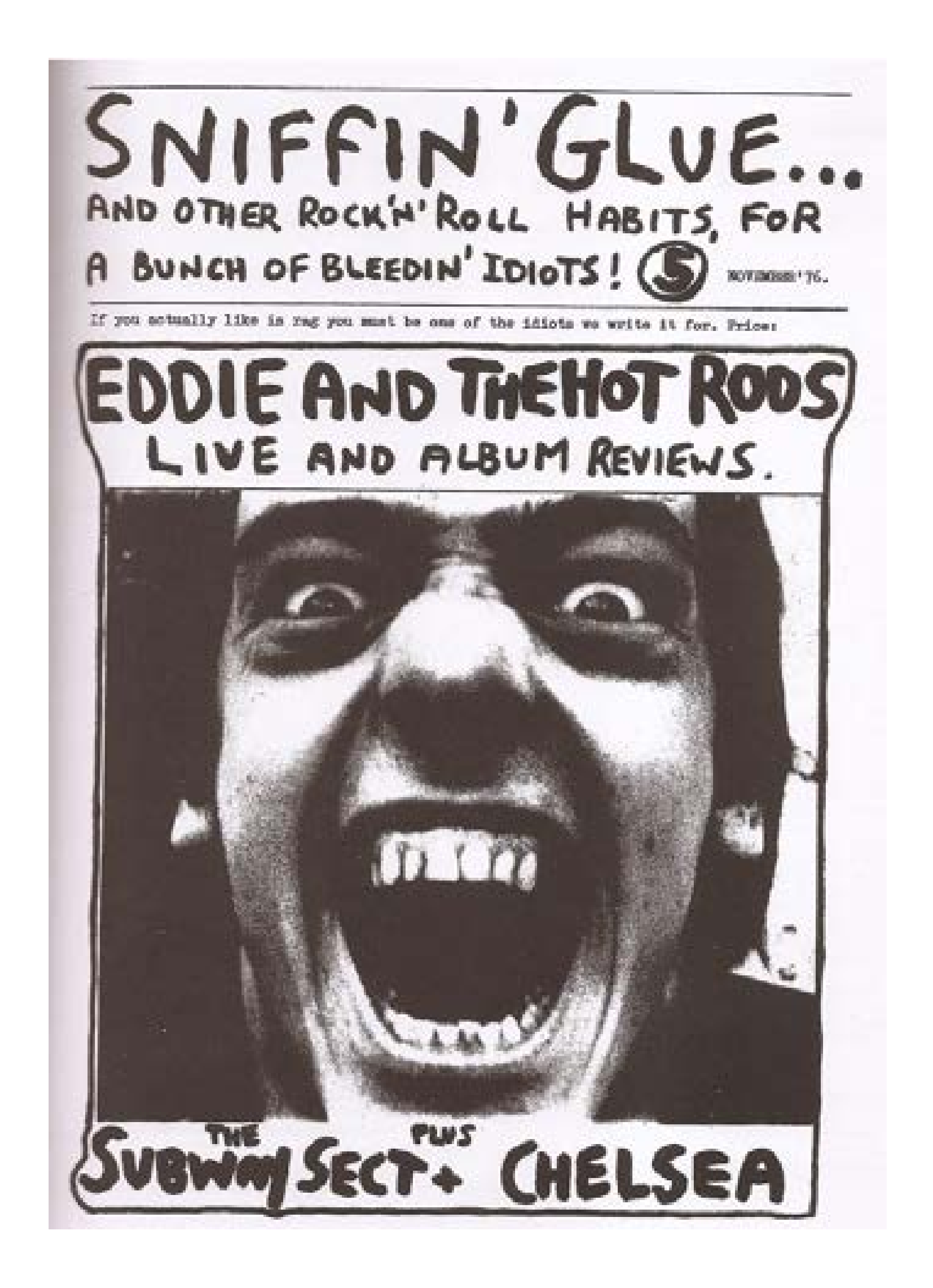
Fueron los aficionados de la ciencia ficción quienes empiezan a usarlos. Su historia comenzaría en 1930, cuando el Science Correspondence Club en Chicago creó The Comet, una pequeña publicación de ciencia ficción autogestionada; le siguieron Time Traveler o Science Fiction, también de ciencia ficción y ambas editadas por los que posteriormente se hicieron famosos por diseñar al superhéroe Superman: Jerome Siegel y Joe Shuster.
El término fanzine fue acuñado en 1940 por Russ Chauvenet, para distinguir a los fanzines de los prozines o revistas ciencia ficción profesionales, fanzines que han pasado a editarse con medios profesionales.

Hasta 1976 hay un parón de producción fanzinera, que resurge en Estados Unidos –entre Nueva York y Los Ángeles– de nuevo como un sistema de comunicación entre los grupos marginados de las subculturas como la mod, punk o glam, que se negaban a aquella sociedad moderna que insistía en imponerse y llegar a todos los rincones de las ciudades.
Nace Punk,con la estructura de un fanzine musical y una presentación de cómic underground. Rápidamente se constituyó como una de las crónicas más leídas en Manhatan,por su contenido, que reconocía el trabajo de músicos punks de la época, como Ramones, Patti Smith, Talking Heads, Sex Pistols, entre otros.

Al mismo tiempo, en el Reino Unido, surge el Sniffin'Glue, iniciado por Mark Perry, –escritor y músico británico– en esa época era empleado en un banco y gran admirador de Los Ramones. Sniffin' Glue no se parecía en nada a Punk, era desordenada, con rotulaciones hechas a mano, entrevistas mal redactadas, llenas de manchas y tachaduras; fotografías de mala calidad y subexpuestas… y que es, sin duda, la estética más representativa del fanzine de esa época y las más reconocida hasta hoy.

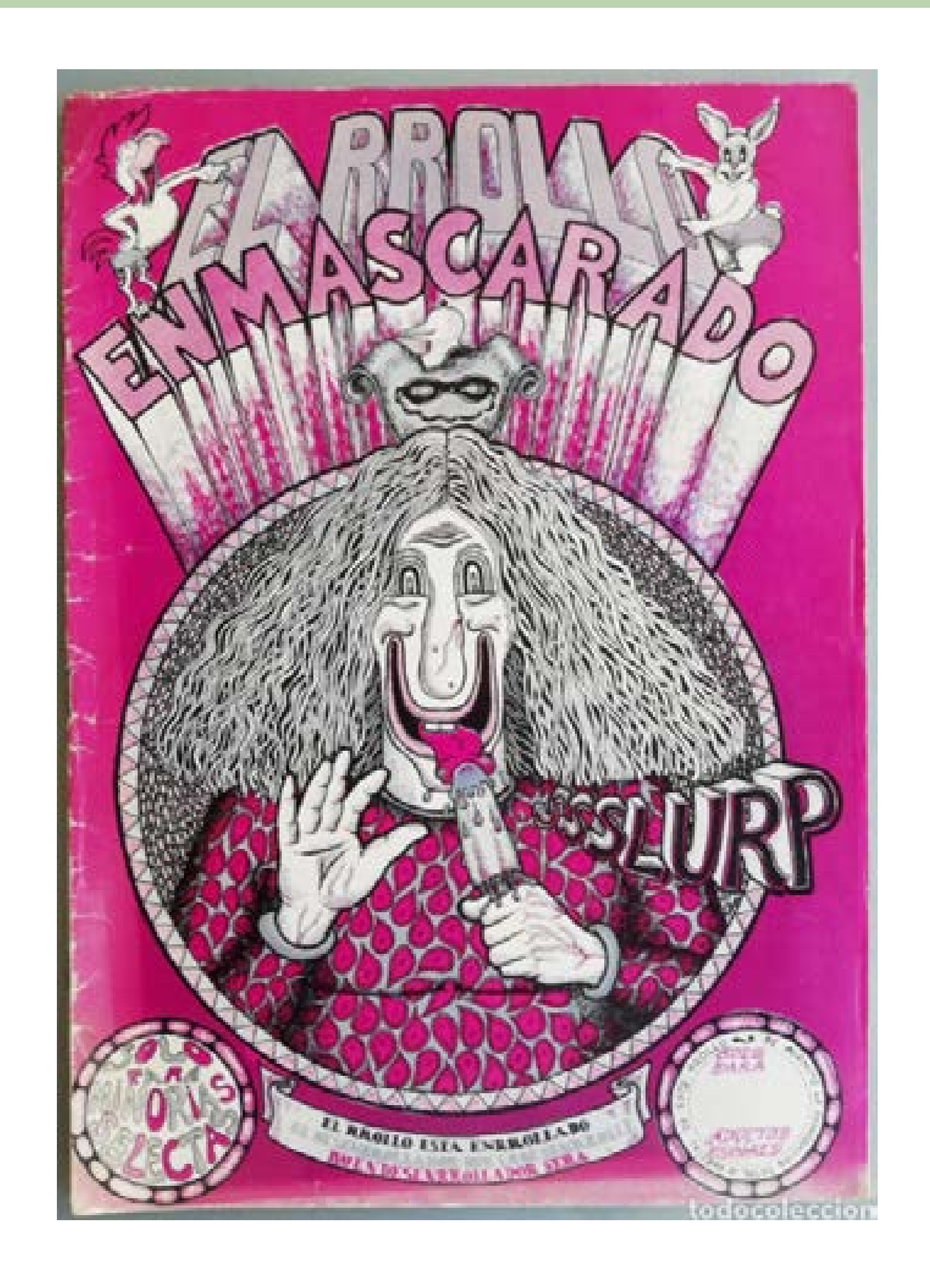
La cultura punk se convertiría en una nueva impulsora del fanzine. Dicen los expertos en el tema que el encanto de los fanzines punk estaba, precisamente, en los errores de diseño, lo amateur de estos o las faltas de ortografía. Era en esta suerte de anarquía editorial el punto en el que ambas culturas, la del fanzine y la del punk, convergían. La filosofía del hazlo tú mismo (Do It Yourself-anticapitalismo punk).

Durante 60 años más, el fanzine sería un lugar construido y controlado por hombres. Esto comenzó a cambiar en 1991 cuando un grupo de mujeres norteamericanas, cansadas de ver la escena musical y artística liderada por ellos, hicieron el que se conoce como el primer fanzine creado por mujeres y para mujeres. Decidieron unirse bajo la etiqueta de Riot Grrrl y crear revistas rústicas y fanzines de protesta donde hablaron de feminismos, política, rock, punk y ruido. El fanzine apareció como un lugar para el junte y el desahogo.

En España el fanzine tuvo su origen, según la documentación disponible, en 1976, cuando se editó CUTO, de Luis Gasca. Era un fanzine dedicado al comic que ejerció como precursor de muchos que vendrían después; quizás el más influyente de todos sus sucesores fue el Rrollo Enmascarado, convertido hoy en una referencia del cómic underground.

Hoy,los fanzines han multiplicado su calidad a todos los niveles, haciendo la línea que los separa de las revistas profesionales mucho más delgadas. Sus diseños,textos e impresión están a años de luz de los que veíamos en los 70 y 80. Muchos denunciaron que este tipo de revistas perdieron su ‘sabor original’.

Es en los contextos urbanos donde se dan principalmente estos intercambios culturales, ya que es donde se recogen y reproducen diferentes experiencias culturales globales, mientras se articulan con los problemas, necesidades e intereses propios del sujeto y su contexto. Los contextos urbanos implican además mayor uso de tecnologías y conexión a internet, puntos de encuentro y posibilidades de asociación para lectores, productores o consumidores culturales; así como para la creación de colectivos, editoriales independientes, ferias y eventos de exposición e intercambio de fanzines y otros productos de la cultura escrita.

3_ Enlaces de interés.

- **Grapas:** Un documental independiente y colaborativo sobre fanzines dirigido por Fran Camarena y Mon Magán.
https://vimeo.com/38496152

- **Nueva época dorada del fanzine.** (El Diario.es):
https://www.eldiario.es/cultura/libros/nueva-epoca-dorada-fanzines-espana_1_4842357.html

- **Fanzine andaluz 1980 1990/ Tebeosfera:**
https://issuu.com/granadadepapel/docs/fancine_andaluz_1980_1989

Créditos.

El presente material es una publicación de Tekeando y forma parte del material pedagógico desarrollado dentro del programa Fanzines, utopías y otros realismos mágicos para una transición ecosocial, programa de El Departamento de Artes y Oficios Aplicados a la Ciudad, que ha contado con la financiación del Instituto de la Cultura y las artes de Sevilla (ICAS).

- Contenidos: Nathalie Bellón Hallu
- Diseño y maquetación: Tekeando
- Coordinación: Tekeando

Tekeando

